

《《造型与形式构成》》

图书基本信息

书名：《《造型与形式构成》》

13位ISBN编号：9787530502075

10位ISBN编号：7530502077

出版时间：1991

出版社：天津人民出版社

作者：（瑞士）约翰·伊顿著

页数：154

译者：曾雪梅,周至禹译

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《《造型与形式构成》》

作者简介

约翰·伊顿，德国包豪斯设计学院基础课教学形式导师，同期任教的导师还有康定斯基和克利。

精彩短评

- 1、伊顿的书，确实明白了体验的意义
- 2、很好，很基础，很透彻，只是有些作业还没细细琢磨，字虽少但深入肌理，挺好的书
- 3、电子版缺页好多啊
- 4、看的版本不全，且不论里面的教学方法是否有用，但是可以看出一个师者的教学态度。
- 5、有点眩晕...
- 6、对学生的引导挺好的。
但是至于怎么构成倒是不大明白，只能看看作品啦，作品倒是有一些不错得
- 7、伊顿的设计课。90年之前的课程比现在的设计课还要好！
- 8、基本罗列 无深入思考和讨论的思路
- 9、包豪斯的基础课程有趣多了
- 10、这书不太适合用来读，这更像是一位家庭教师，很多需要去实践和亲身感受的部分。但是非常的好，在大学旁听了几堂课.....尤其是一门摄影课，从演示文稿的制作，到教师自己经验的分享，怎么看都更适合去教老年大学.....反观本书的作者，他不但自己对色彩，造型，形式等内涵深有体会，而且会通过适当的教学方法，让学生也真正能理解这些概念背后的确切含义。非常了不起.....
- 11、有一种书不知道如何形容。。。就是隔的时间越久 越觉得里面所讲之真切认识也越深刻
- 12、for the pics
- 13、这本书是伊顿在包豪斯任教的教案记录，当中的许多成果直接来源于包豪斯以及伊顿以后在柏林创办的伊顿艺术学院中学员的作品。伊顿是一个热衷于教学的人，他的很多观点和灵感来源于中国文化（特别是他在前言中以《老子》引文作例）。这本书成为他对自身教学经验和成果的回顾。
- 14、看完之后明白，提高感知力有多么重要。
- 15、学习设计的核心在于需要不断的思维训练，作者的练习韵律感的方法让我开眼睛。
- 16、巨變態的書.....
- 17、画之前要做运动~好的身体的活动开展的良好前提~
- 18、真正的观察，真实的感情，名副其实的冥思。
- 19、re lire
- 20、构成与中国水墨画的理论和实践这么相似，真是一个有意味的交点
- 21、伊顿！太难得的老师了！！
- 22、对想熏陶自己的门外汉没太大作用，有一点被感动而已
- 23、伊顿的教学方法很有意思。
- 24、前言居然以老子引文做例，体验与感知式的教学方式甚有趣。
- 25、经典，待精读
- 26、非常不错的一本书，可以作为东南训练的补充。

1、绘画状态“我早晨上第一节课的时候，先给学生做呼吸和凝神的练习，使学生的身心处于良好状态。一、运动四肢，弯腰转体，注意保持脊柱的灵活。二、静立、静坐或静躺，集中思想放松肌体的每一个部分，这是唯一放松体内器官的方法。三、运用声音振动法来放松、平衡和协调肌体。”“要用线条或块面去表现一种真正的情感，首先要有这种情感的内心激荡，手臂、手和手指乃至整个身体都必须倾注这种情感。用毛笔流畅地画一个圆不仅要求能够控制整个身体，而且要最大限度的聚精会神。”理论核心“我的构图理论基础就是普通的对比理论。”案例；给一个抽象的对比或主题，要求学生用自己的感觉去体验，动脑筋使他们具体化，然后进行综合性的实际创作。保罗·克里的日记：他开始谈论风，并叫学生站起来就风和风暴的主题表达他们的感觉，接着布置作业表现风暴。他给学生十分钟时间做这个练习，然后就是检查作业和苛刻的评价。接下来就是练习。纸撕了一张又一张，满地都是。有些起劲的学生上一次课要用去好多张纸。最后大家都有点累了，他就给他的基础课程班学生布置回家作业——同样的练习。分析名作的方法“在让学生就形式、节奏、色彩原理讨论后，要求学生分析有关名作，使学生了解不同的大师在决绝某个问题的不同方法。”“当某个钢琴家首次通过弹奏去了解某一乐曲的时候，他的目的不是按照作曲家的要求去演奏每一个音符和节奏，而是要努力在整天上把握作品的基本精神。”“学生必须像钢琴家一样通过移情作用，再次去表现那副作品表现的悲剧。”“他让学生根据照片画一些作品构成的重要成分，通常是一些直线和曲线的运动……学生力图从这种非常复杂的作品构成中汲取某些本质特征。”案例：对戈雅画作的明暗分析。将画面分解为黑、白、灰三种色调，引导学生全面地学习整个画面的构成而不是客观造型。明暗对比最具表现力的构图方式。一切效果都是相对的。“基本依赖于明暗效果的构图绝非产生于线条轮廓，因为块面的色度与和谐取决于明暗对比的力度。块面的明暗效果与线条轮廓的明暗效果，在本质上有着巨大的不同。”案例：明暗自然造型的几何分解（我觉得这里翻译得不太通，不知道什么意思，但我又看不懂德语）。这是明暗关系构成的自然造型习作。要求造型简洁，用明暗表现自然色块。开始不用考虑空间，一遍准确地掌握色调变化和造型特征。色彩理论十二色环纹理和结构“学生闭上眼睛，用手指去感知各种纹理结构。我要求他们做对纹理材料对比的创作练习。他们到处搜集创作材料，老奶奶放杂物的抽屉、厨房、建筑工地的垃圾堆……他们重新发现了周围的一切。”关于画出对象的“本质”这是对我启发比较深刻的。作者让学生画简单的有柠檬的静物“他们很快就画好了构图，用疑问的眼光看着我，期待我讲解造型的几何问题。我拿起柠檬切成片，然后给班里所有成员一人一片让他们吃，接着问他们你们是否再现了柠檬的本质？”尼克莱代斯的《素描进阶教程》也强调要求真正感受、理解、触摸对象。当时我没有在意。因为我是在练习基础性写实的素描，我觉得重点是把空间客观的再现，跟感受有什么关系呢，表现是以后的事情。伊顿问学生的这一句话提醒了我对绘画的理解是有问题的。绘画的目的（哪怕是写实的绘画）不是空间，不是眼睛可以看到的。真实的再现是要把那些看不见的本质的东西也用看的见的方式表现出来。画柠檬不仅要画出他是圆的、黄色的，还有画出他是酸的。“一个初学者只有掌握了一定用笔技巧并能够辨别哪些是经验造型，哪些是非经验造型，他就可以画出自然主题的东西了。他可以一笔画出一个水壶，但得真正了解水壶的三维空间造型、虚实结构、壶柄的力度以及壶嘴和底座才能够画出正确的造型。就人的脸部表情创作来说，只有那些经过深刻的内在真是感知的表情特征才能够得到表现。”“学生们曾连续一周每天早上都去观察蕨类植物并进行写生，从而学会和了解了这种植物的造型特征。一周后他们在没有实物参照的情况下，凭借一周来不断产生的内在基情，在15分钟内完成了创作。”平面形状方、三角、圆三种抽象形式的研究，让学生亲自去体验三种不同形式。然后分别用圆形、方形、三角型的特征去进行构图创作，最后是进行综合创作。立体形状（空间）“学习三维空间形式及其表现非常重要。开始，我要求学生用粘土塑造球体、立方体、棱锥体、圆锥体和圆柱体，是他们能够感知这些三维空间的基本几何形式。然后他们再运用某一几何形式特征去构成作品，在要求他们用两种或三种形式去构成作品……这样学生就可以用二度空间的绘画区表现三维空间形式了。”“如果要在完好的绘画平面上取得空间深度的视幻效果，关键是把握对角线、交叉线和明暗色调的运用。”

《《造型与形式构成》》

章节试读

1、《《造型与形式构成》》的笔记-第13页

明暗对比在塑造形体时的作用，在大一做形体构成作业时候并没有意识到，形体产生的不同角度都会产生不同的明暗，从而产生不同的对比效果。 pei-伊斯兰博物馆

p17图有助于理解不同色度图在图片平衡中的重要作用，这正是大一的平面构成水墨渲染的训练目标。

“基本依赖于明暗效果的构图绝非产生于线条轮廓，因为块面的色度与和谐效果，在本质上存在巨大差异”

2、《《造型与形式构成》》的笔记-第10页

当一位钢琴师首次通过演奏去体验某一乐曲时，他的目的不是按照作曲家的要求去演奏每一音符和节奏，而是要努力在整体上把握作品的基本精神

训练学生的 移情作用

《《造型与形式构成》》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu000.com